

摄影者的主张

想象力的实践

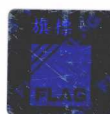
数码摄影构图圣经

Digital Photography Composition Bible

对比 · 透视 · 光影 · 造型 · 质感 · 色彩 · 形状 · 空间

施威铭 编著

清华大学出版社

施威铭 编著

数码摄影构图圣经

Digital Photography Composition Bible

摄影者的主张
想象力的实践

对·透·光·造·质·色·形·空
比·视·影·型·感·彩·状·间

清华大学出版社

北京

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2009-6315

本书为旗标出版股份有限公司授权出版发行的中文简体字版本。

内 容 简 介

本书作者以独特的“摄影眼”向读者讲述了摄影构图的崭新理念——摄影者的主张,想象力的实践。从作者5年来走访过的21个国家的数百个景点中,精选数百幅摄影作品,结合富有诗情画意的解说和创作经验,与读者分享他对于摄影构图的点点滴滴,从如何发现拍摄主题、各种角度的尝试与主体的互动、如何让想象付诸实现……生动地拓宽构图的新视野。

全书首先讲解构图的本质,让摄影人明白在拍摄之前如何形成自己的观点并提出主张;接着介绍摄影技术与美学的基础训练,解析各种镜头的特性,并学习艺术设计的规则与构成元素的运用,有效提升摄影人的观察力与美学素养;然后又进一步探讨构图的空间感与时间性,结合美学与技术的摄影眼,让摄影人运用所学拍摄出精彩绝伦的作品;最后介绍了运用数码新技术进行二次裁切、合成、加批注、边框、转换黑白……强化摄影者的构图理念。

本书在台湾出版后,即受到读者的热捧,成为摄影爱好者首选之构图摄影书。对于所有摄影爱好者,无论是专业摄影人员,或者想尽快提升摄影水平的读者,相信通过阅读本书,一定会让你如获至宝。

本书封面贴有清华大学出版社、旗标出版股份有限公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

数码摄影构图圣经 / 施威铭编著. —北京:清华大学出版社, 2010.01

ISBN 978-7-302-21304-8

I. 数… II. 施… III. 摄影技术 IV. J41

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第182880号

责任编辑:夏非彼 陈跃琴

装帧设计:图格新知

责任校对:闫秀华

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京彩和坊印刷有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:175×255 印 张:19.75 字 数:474千字

版 次:2010年1月第1版 印 次:2010年1月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:79.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:035337-01

序 PREFACE

写作这本书，可以说是把过去5年来的摄影工作做了个整理，其内容总共包含21个国家，探访数百个景点。

数码相机的普及让更多的人走向户外、上山下海、走向自然，这真是一个好现象！摄影是一种花费有限、乐趣无穷，并且是正面、有益身心的全民活动。经由摄影，我们拍下美景、拍下美的人、事、物，自然而然地让更多人开始重视美感、懂得美学，并且从视觉上的美进而深入探究更有内涵意义的美。摄影让我们以有品味、有想法的角度看世界，拓展视野，进而反馈自己，在潜移默化中让环境、生活的质量加以提升。

摄影人对环境有较敏锐的观察，从中我们也可以了解并学习到他人的优点。就以希腊而言，这个连国旗都是蓝白颜色、众人心目中梦幻的国度，其实它许多热门岛屿都是十分贫瘠、连树木都难以生长的地方，但是希腊人却有办法把它创造成全世界一流的旅游胜地！到过希腊，终于才知道为什么台湾会被称为Formosa，因为台湾的天然资源实在比希腊各岛屿好上太多了。但是天然资源优于希腊太多太多的台湾，又为什么有许多不堪呢？两个地方所得相当，生活的态度大不相同，应该才是差异的所在吧！当然，台湾也逐渐往好的方面发展，大家一起来加油！摄影，不只是直截了当地把眼前的景拍摄下来，摄影者可以找寻不同的角度、等待时机、运用技巧把自己的想法呈现出来，这种属于摄影者独特想法的作品，会不断带来自我的挑战与省思，进而成为自我成长的动力。摄影人如果能在这样的过程中创作，必然百花齐放，各展擅长，其成果必然可观。拍摄照片只是一个开端，数码时代的摄影让我们可以深入到创作过程的所有环节，从拍摄、编修、输出，连最终端的纸张也有它的学问与乐趣，这些让摄影者都可以深入掌握了，甚至是每一个细节——这在胶片时代是难以置信的，在数码的时代里，请大家务必不要放弃这样的权利与机会。

本书的完成要靠WonderView旗景数码影像、陈志贤先生、张宇翔先生以及旗标研究室多位同仁的协力，在此特别感谢！

施威铭

2009年7月20日

目录 CONTENTS

PART

1 构图

- 01 摄影者的主张..... 2
- 02 摄影眼：我对摄影的观点..... 18
- 03 作品传递的信息..... 26

PART

2 镜头的运用

- 04 镜头的特性..... 42
- 05 中段变焦镜头与标准镜头..... 45
- 06 广角镜头..... 50
- 07 望远镜头..... 62
- 08 微距镜头..... 72

PART

3 构图设计与规则

- 09 摄影是减法还是加法..... 80
- 10 填满画面..... 90
- 11 黄金分割与井字构图..... 95
- 12 直幅或横幅..... 110
- 13 平衡与比重..... 120
- 14 对称与镜像..... 132

目录 CONTENTS

PART

3

构图设计与规则

15 对比.....	139
16 大小比例.....	148
17 透视.....	152
18 打破规则.....	157

PART

4

构图的设计元素

19 点.....	164
20 线.....	167
21 形状.....	178
22 质感的表现.....	182
23 图案与造型.....	186
24 色彩.....	192

PART

5

空间的安排

25 布局：构图空间的安排.....	202
26 前景、背景的应用.....	214
27 视向空间.....	222
28 留白.....	227
29 摄影角度.....	230
30 泛焦：创造最大的景深.....	244
31 框景构图.....	248

PART

6

时间的痕迹

32	时间流逝.....	258
33	用速度构图.....	262
34	快门时机：等待构图元素的出现.....	267
35	用光线构图.....	271
36	重复曝光.....	275

PART

7

数码编修与构图

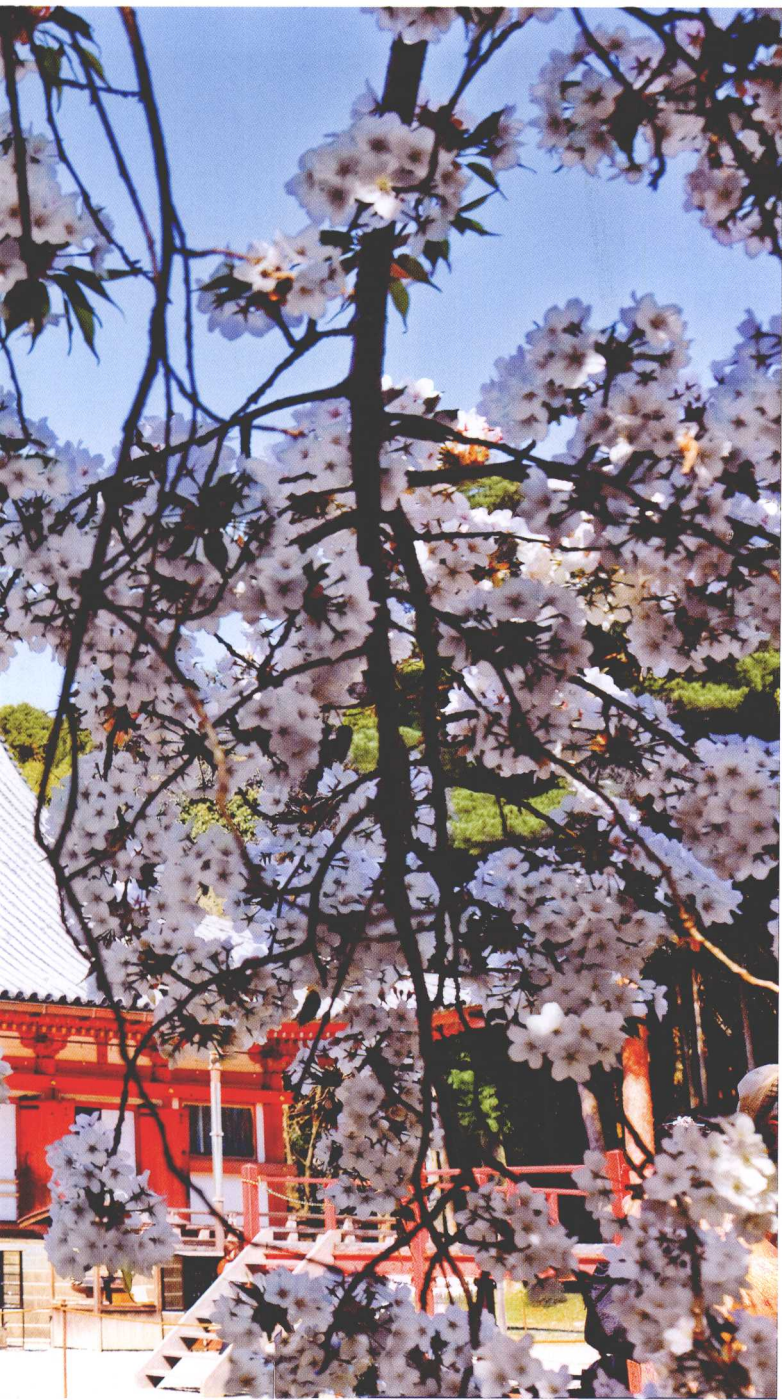
37	数码时代的构图.....	280
38	合成全景影像.....	294
39	二次构图——裁切.....	284
40	为照片加上文字点缀.....	297
41	为照片加边框.....	299
42	连作与系列专题.....	304

PART

1 构图

安瑟·亚当斯说：‘没有好的照片规则，只有好的照片’。本书将会介绍许多构图的方法与规则，但是一开始放这幅作品就是要告诉大家，好的作品不需要规则，只管大胆的去创作。规则只是为了打好基础，创作才有力量！

图·文 / 施威铭

01 构图：摄影者的主张

“构图”，英文叫做Framing或Composition，但我认为Framing只是框景或取景而已，Composition则具有“组合时空、景物”这种由摄影者创作的积极意义，就如同音乐是由音乐家作曲（Composition）一样。

构图不只是取景，它是运用镜头搭配光圈快门的变化，把景物、光线、时间用摄影者的观点加以呈现。所以，构图必须有摄影者的观点，图像才有生命，否则将显得空洞。

构图，广义而言是摄影者以相机、镜头为工具来呈现自己对事物的看法，进而创作自己内心图像的一种艺术。如果把构图局限于框景、取景，那未免是将摄影过度的设限、僵化而失去其艺术创作的灵魂了。

摄影有两个面向：一是**技术**，包括：对焦、测光、色温、ISO、镜头、景深、滤镜、光圈快门的控制等等；二是**美学**，指的是摄影者的想法、观点、氛围的形成……**构图**即是这两个面向的结合。

大部分人都认同，**技术**可以从学习而获得，但是对于**美学**则总爱妄自菲薄，认为自己没有“天分”！其实不然，**美学**当然可以经由后天学习来获得。本书除了技术的学习，更注重“美学的素养”，期待各位摄影人了解构图的真正涵义，并进而提出自己的观点与见解。

► 许多人都认为中午不是拍摄的好时机，但是每个时刻都有它的特点，都有它合适拍摄的场景。七月的波士顿港，烈日当空，我用广角镜头来呈现港口的壮阔，并且特别降低相

机、靠近岸边巨大的铁柱及铰链，突显出阳刚的气息来拍摄。所以每个时刻都有它的特色，都有它适合拍摄的场景。

地点：美国·波士顿港·Long wharf

摄影者的观点

摄影者的观点可以是一种**美感**、传递一个**信息**、诉说一个**故事**、创造一种**形式**（style）或**感觉**（feeling）。

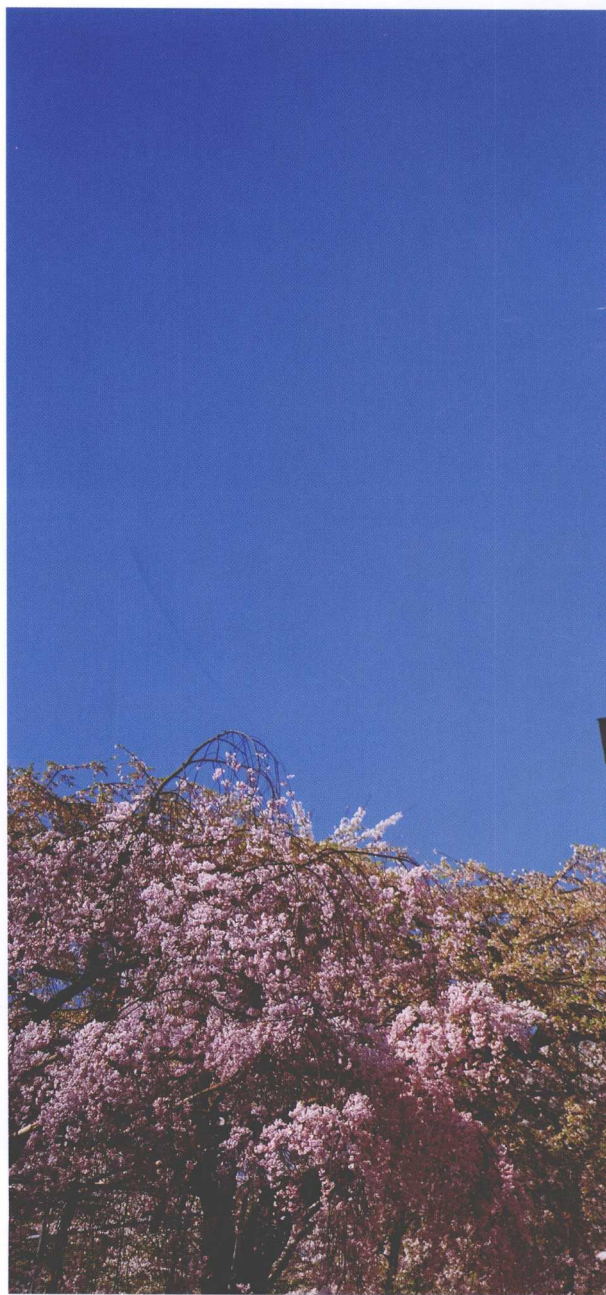
美感

每个人对美的感觉都不一样，所以美不美不用争论，自己对美感的培养、提升才是重点。如何培养、提升自己的美感呢？我认为观摩别人的作品是很重要的，“三人行必有我师”，好的要学习，不好的要避免。只要拍照久了，慢慢就会发现自己以前作品的缺点，这就代表你正在进步当中，如果一个人认为自己的作品永远都是最棒的，那就表示自己是停滞没有进步了。

有美感也要有办法把它拍下来，常常听到许多人这样说：“这次到某某地方的旅游真是美极了，只是我拍照的技术太差，无法把美景拍回来，现场比照片美太多了！”所以，如何强化摄影的技术，把“美”拍下来就变得很重要了。

美的东西往往不是直接摆在眼前，而是存在众人没有察觉之处。所以也常听人这么说：“同样到某某地方旅游拍照，为什么你拍的许多景色我都没有看到，好像是到不同的地方一样，你的照片比现场美太多了！”

所以，到底是“现场比照片美”还是“照片比现场美”呢？其实照片都是现场拍的，唯一的差别是，你有没有看到、有没有想法、以及能否把你的想法拍出来，如此而已。“看到”是你必须观察到有哪些景？哪些元素？可以作为拍照的基础，而面对这些景，这些元素，你有什么想法，什么主张，最后，还要用摄影技术把主张实现出来，也就是把你内心的景拍出来！“内心的景”就是所称的“**摄影眼**”。

▼ 运用绝美的枝垂樱搭配红色的鸟居来呈现日式的美感

地点：日本·东京

传递一个信息

几乎每个看到这张照片的人，都会问同一个问题：“这是怎样的一个地方呢？”这张照片是我在缅因州一处海角花园拍的。暑夏的大雷雨，乌云密布骤雨倾盆而下，沿着127号

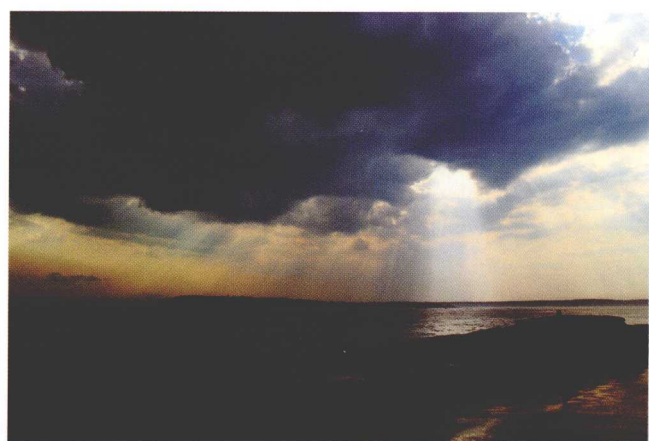
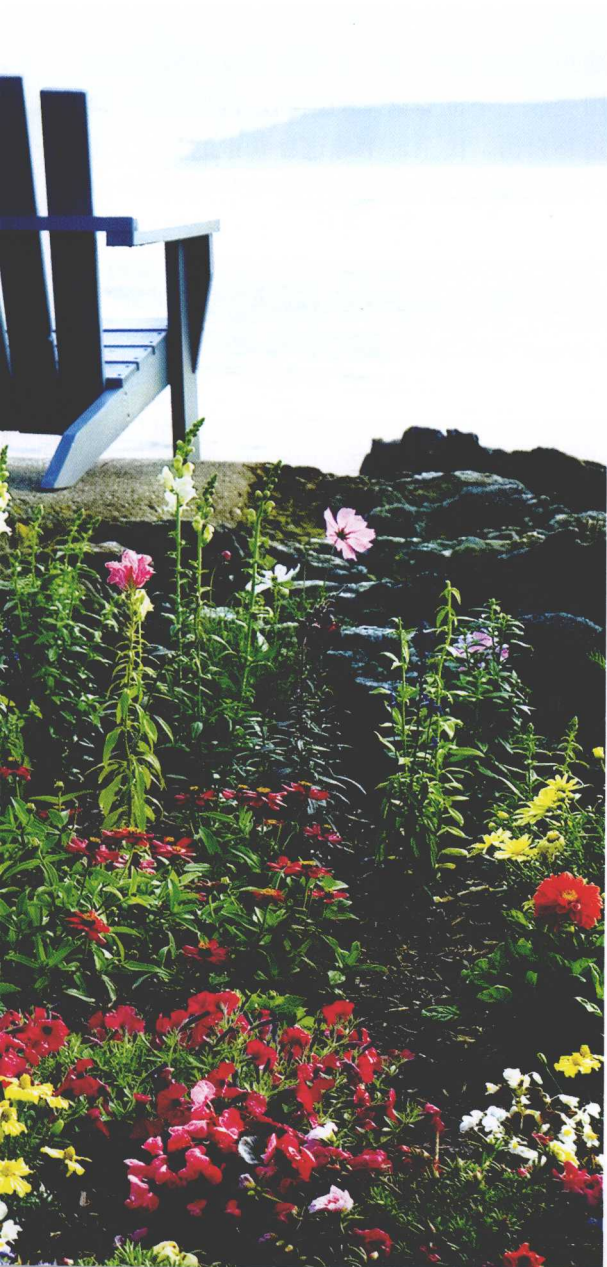
道路走到尽头，GPS已经读不到信息的海角小径，转个弯在小区小旅店对面的海角，我看到这幅美丽的画面。

在雷电交加大雨倾盆的午后，把雨刷打到最快，视线还是达不到前方三公尺，我只好把车子停在临海湾的道路边。约半小时后，海

面上的乌云局部消散了，竟然出现摄影人最喜欢的“耶稣光”，虽然岸上的雨还很大，我用伞遮住相机拍下了这一幕。

▼ 海角花园，这是怎样的一个地方呢

▲ 海面上的耶稣光

雨停了，车子转个弯就看到这个海边小区，海角花园就在左方的岩岸上。

在New England，夏天我主要是沿着海岸寻找拍摄的题材，安静的小渔村、岩岸、灯塔、海景、渔船、缆绳、捕龙虾的浮标等等，具有地方特色的元素，都是我构图选材的最爱。秋天的New England山区、丘陵就更令人着迷了！枫叶、南瓜、秋收的农作，还有林间小屋、红色的Cover Bridge、夕阳下的小教堂……到处都是摄影人梦寐以求的景点。

美国东北部New England地区是全美摄影者的朝圣地，Maine的Rockland摄影学校素有名气，2007年暑假，我再度拜访这美利坚的发源地。新英格兰是美国最早开发的地区，人文荟萃，文学家、思想家、政治家、企业家都是当地文献记载和耄耋老人所津津乐道并引以为荣的事。然而，在New England大部分的地区都还是保留了农业和渔村的风貌，在海边你到处可以看到捕鱼、捕龙虾和蛤贝的船只与海员，造就了从康州沿海岸往北到缅因州一带的特有海岸人文景观，许多摄影家都对这个地带的风土人情特别喜好。

New England地区四季分明，其中以秋天的红叶（Fall Foliage）最令人惊艳！值得你环绕半个地球一再地探访。而New England的夏天也是世界著名的避暑度假胜地，尤其是缅因州岩岸地形特有的景观，上百座大大小小的灯塔，以及当地人文气息，呼吸着一般让摄影人着迷的独特吸引力。

遥想当初的美国移民应该从来没有想过将美国变成一个世界第一的强国，他们为的只不过是自由、民主、平等这种普世的基本人权与一个祥和的家园罢了。从海角花园我们可以感受到当地住民所呈现出来这样的信息。

▼ 我的家园Homeland 地点：美国·缅因州Booth Bay

述说一个故事

Boston美国东北角第一大城，当年开国的先行者就是在此地打响独立战争的第一仗，在开国历史上占有一席之地，波士顿这个都市的特色在于历史的保存与传承，从美国殖民

时期到独立建国到21世纪的今日，许多重要的史迹都被保存下来。我用今昔对比的方式来见证这个城市的历史足迹。

▼ COPLY SQUARE的教堂与摩天大楼

地点：美国·波士顿

创造一种形式

形式可以是一种较为特定的格式，或一种调性、一种风格，更进而形成一种抽象的观念。许多画派、艺术作品也有各种形式，摄影者可以根据自己的想法来拍摄特定形式的作品，形成系列，这种系列联作如果安排得当，作品间可以相互激荡，产生共鸣的力量。这是我2007年参加一个联展的系列作品，我用天界来呈现一种形式。

► 命运的海神

在坎城的海滩，到处是日光浴的人群，我走向附近的小山丘，在一间古迹的屋顶上发现这个望向大海的海神像，天空变化万千的云好像航海者无法捉摸的命运一般

▼ 亚尔的狮子

从亚尔旧城区的市集，走向中央广场，石雕狮子在早晨的阳光下更显苍劲，似乎在遥想着《阿莱城姑娘》剧中繁华褪尽的城南旧事呢

